

L'ADRC
présente
en partenariat avec
LE CENTRE POMPIDOU

KELLY REICHARDT

L'Amérique retraversée

Après avoir travaillé avec Hal Hartley et Todd Haynes, Kelly Reichardt réalise en 1994 *River of Grass*, qui l'inscrit d'emblée sur la scène indépendante américaine. Il faudra quelques années, durant lesquelles elle commence à enseigner, et la découverte de l'Oregon, son territoire de cinéma, pour que Kelly Reichardt en devienne une représentante majeure, avec *Old Joy* et surtout *Wendy et Lucy*. Interrogeant toujours les constructions de la société américaine au présent, dans le thriller écologique *Night Moves*, comme dans les portraits croisés de *Certaines femmes*, Kelly Reichardt remonte également à leurs origines avec deux westerns, *La Dernière piste* et son nouveau film *First Cow*, qui font un autre récit de la conquête de l'Ouest, du capitalisme et de l'individualisme naissants, depuis leurs marges.

Judith Revault d'Allonnes

Cette rétrospective est proposée en régions par l'ADRC, aux côtés des distributeurs, en partenariat avec le Centre Pompidou à l'occasion de l'événement *Kelly Reichardt, l'Amérique retraversée* du 14 au 24 octobre 2021, en présence de la cinéaste, dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.

Kelly Reichardt
sur le tournage de
Certaines femmes

RIVER OF GRASS

Un film de Kelly Reichardt

1994 • 1h16

Visa n° 151 364

Scénario : Kelly Reichardt

Histoire de Kelly Reichardt
et Jesse Hartman

Avec

Lisa Bowman

Larry Fessenden

Dick Russell

Stan Kaplan

Michael Buscemi

Sélection officielle
Sundance Festival 1994

Distribution : Splendor
Films, version restaurée

En Floride, Cozy vit un mariage sans passion, ignorant ses enfants, se rêvant acrobate plutôt que mère de famille. Une nuit, dans un bar, elle rencontre Lee, un jeune homme sans emploi qui vient de récupérer une arme feu.

Dans ce premier film, « un road movie sans route, une histoire d'amour sans amour, une affaire criminelle sans crime », la cinéaste dépeint un rêve américain vidé de sens.

« Nous nous sommes demandés si le personnage de rebelle solitaire typique des road movies pouvait encore exister dans les années 1990, quand même les Burger King ont pour slogan "Break the rules" »

Kelly Reichardt

OLD JOY

Un film de Kelly Reichardt

2006 • 1h16

Visa n° 118 091

Scénario : Kelly Reichardt,
d'après une nouvelle de
Jon Raymond

Avec

Daniel London

Will Oldham

Tanya Smith

Distribution : Splendor
Films, version restaurée

Deux amis de jeunesse, devenus trentenaires, se retrouvent pour une randonnée en forêt le temps d'un week-end. L'un, bientôt père, s'installe dans l'existence ; l'autre mène toujours une vie de bohème. Au fil de leur escapade, leurs différences les éloignent.

Après dix années sans parvenir à financer ses projets, Kelly Reichardt travaille pour la première fois avec l'écrivain Jon Raymond en Oregon, qui deviendra son territoire de cinéma.

« J'avais lu le roman de Jon *The Half-Life* et je lui ai demandé s'il avait écrit des nouvelles [...]. Il m'a envoyé *Old Joy*, l'histoire d'une amitié qui reflétait le sentiment de perte et d'aliénation contre lequel tout le monde autour de moi semblait lutter. Durant l'été 2004, la campagne présidentielle battait son plein. La guerre en Irak paraissait toujours être une bonne idée pour au moins la moitié des Américains. [...] La relation entre Mark et Kurt était, entre autres choses, une belle métaphore de l'inefficacité de la gauche. »

Kelly Reichardt

WENDY ET LUCY

Un film de Kelly Reichardt

2008 • 1h20

Visa n° 122 743

Scénario : Kelly Reichardt
et Jon Raymond

Avec

Michelle Williams
Will Patton
John Robinson
Will Oldham

Distribution :
Epicentre Films

Wendy, accompagnée de sa chienne Lucy, a pris la route de l'Alaska dans l'espoir de trouver un petit boulot et de commencer une nouvelle vie. Lorsque sa voiture tombe en panne dans une ville de l'Oregon, l'équilibre précaire qu'elle tente de maintenir est mis à mal.

Première collaboration avec Michelle Williams, qui incarne une Wendy aussi frêle que tenace, ce road movie en pause forcée voit le mirage de l'Ouest s'estomper chaque jour.

« Pour *Wendy et Lucy*, Jon et moi sommes partis de l'idée répandue aux Etats-Unis, que si vous êtes pauvres, que si vous ne réussissez pas, c'est que vous êtes paresseux. L'ouragan Katrina a été un des éléments déclencheurs de notre projet. Après cet événement dramatique, on s'est demandé comment les gens qui n'ont pas d'aides peuvent franchir l'étape qui les aidera à sortir de la pauvreté. Quand on n'a pas de filet de sécurité, comment fait-on pour ne pas partir à la dérive ? »

Kelly Reichardt

LA DERNIÈRE PISTE

Un film de Kelly Reichardt

2011 • 1h44

Visa n° 129 908

Scénario : Jon Raymond

Avec

Michelle Williams
Paul Dano
Bruce Greenwood
Will Patton
Zoe Kazan

Compétition Officielle,
Mostra de Venise 2010

Distribution :
Pretty Pictures

1845, Oregon. Une caravane de trois familles engage le trappeur Stephen Meek pour la guider. Prétendant connaître un raccourci, Meek quitte la piste avec le groupe. Ils se retrouvent perdus dans le désert, confrontés à de réels dangers et à leurs propres peurs.

Inspiré d'une histoire vraie, le film a été conçu à partir des journaux des pionniers.

« Pour certains films, ça commence avec le lieu même. Par exemple, nous avons très envie de tourner dans des parties du haut désert de l'Oregon que nous avons découvertes pendant les repérages de *Wendy et Lucy*. Jon Raymond [écrivain, coscénariste des films de Kelly Reichardt, ndlr] avait cette idée en tête quand il est tombé sur l'histoire de *La Dernière piste*, la véritable histoire, celle de la caravane de deux cents chariots. Il a alors créé quelques personnages et un récit, avec seulement trois chariots. L'économie de l'histoire que nous tentons de raconter a tendance à refléter nos budgets de production. »

Kelly Reichardt

NIGHT MOVES

Un film de Kelly Reichardt

2013 • 1h52
Visa : 139 205

Scénario : Kelly Reichardt
et Jon Raymond

Avec
Jesse Eisenberg
Dakota Fanning
Peter Sarsgaard

Festival du Cinéma
Américain de Deauville
2013 : Grand Prix

Distribution : Ad Vitam

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu'il fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s'associe à Dena, une jeune militante et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident d'exécuter l'opération la plus spectaculaire de leur vie...

Les grands espaces américains et les récits de voyage sont devenus les éléments centraux de l'univers de Kelly Reichardt, comme dans *Old Joy*, ou *La Dernière piste*, tourné dans les plaines désertiques de l'Oregon. *Night Moves*, à son tour, s'y déroule.

« J'ai pris un milieu particulier, celui des fermes écologistes et je l'ai plongé dans un thriller à la Anthony Mann. Je ne sais pas si je voulais éviter les clichés, je sais que je voulais filmer avec minutie un travail, des gestes et des actions pas forcément spectaculaires. Mais c'est vrai que l'idée du film de braquage était le concept de départ. »

Kelly Reichardt

CERTAINES FEMMES

Un film de Kelly Reichardt

2017 • 1h42
Visa n° 145 853

Scénario de
Kelly Reichardt,
Maïle Meloy

Avec
Kristen Stewart
Michelle Williams
Laura Dern

Festival du film
de Londres 2016 :
Meilleur film

Distribution : LFR Films

Les vies de quatre femmes dans la petite ville de Livingston, Montana, et ses environs, où chacune d'elles tente difficilement de tracer sa voie.

Michelle Williams retrouve Kelly Reichardt pour la troisième fois après *Wendy et Lucy* et *La Dernière piste*. Présenté au Festival de Sundance, *Certaines femmes* a été tourné en partie dans le Montana. L'histoire est basée sur les nouvelles du best seller *Both Ways Is the Only Way I Want It* de Maïle Meloy.

« Il n'est pas question d'être avare en émotions mais plutôt de chercher autre chose que cette simplification des sentiments imposée par l'industrie, y compris dans le cinéma indépendant. [...] C'est peut-être là que se trouve la dimension politique du film, dans sa conception même : je résiste en montrant une humanité complexe et incertaine, qui puisse en même temps être égoïste et aimante, ambitieuse et paresseuse. »

Kelly Reichardt

FIRST COW

Un film de Kelly Reichardt

2019 • 2h02

Visa en cours

Scénario de

Kelly Reichardt

et **Jon Raymond** d'après
son roman *The Half-Life*

Avec

John Magaro

Orion Lee

Rene Auberjonois

**Festival du Cinéma
Américain de Deauville
2020 : Prix du jury**

Distribution :

Condor Distribution

L'histoire d'une amitié
entre un humble cuisinier
et un immigré chinois dans
l'Oregon du début du XIXe
siècle, encore sauvage.

Les deux associés font
fureur auprès des trappeurs
avec des beignets
qu'ils cuisinent grâce à
un ingrédient secret :
le lait subtilisé la nuit à
une vache, la première
introduite sur le territoire,
propriété exclusive d'un
potentat local.

Interrogeant les constructions de la société américaine au présent, dans le thriller écologique *Night Moves*, comme dans les inoubliables portraits croisés de *Certaines femmes*, Kelly Reichardt remonte également à leurs origines avec *First Cow*.

« Le film s'ouvre sur un plan d'une immense barge qui remonte le fleuve de nos jours. Ensuite, nous voyons comment ce même fleuve, dans les années 1800, servait déjà d'autoroute commerciale. La Columbia River est toujours présente dans le film, c'est là que Cookie et King-Lu pêchent leur dîner. Le plan d'ouverture, dans lequel la barge traverse l'écran, montre le temps au sens historique du terme, l'avancée du capitalisme (on entend le trafic aérien et l'autoroute au loin), mais il raconte aussi un temps à bien plus petite échelle – celui d'une fille qui passe sa matinée sur les rives du fleuve. »

Kelly Reichardt

Quand j'ai réfléchi à la façon dont je souhaitais filmer *First Cow*, je suis revenue à la *Trilogie d'Apu* de Satyajit Ray que j'avais découverte plus jeune dans un cours consacré au cinéma indien.

Kelly Reichardt

KELLY REICHARDT, L'AMÉRIQUE RETRAVERSÉE

Dès *River of Grass*, la cinéaste débutante qu'est alors Kelly Reichardt associe ses personnages à un territoire, qui les façonne. Cozy et Lee, les protagonistes du film, comme leur entourage et ceux qu'ils croisent, sont les produits d'un lieu, de sa géographie, de son climat et des aménagements que les hommes y ont conçus. Les banlieues pavillonnaires de Floride, à la tiédeur et la vacuité lénifiantes, frappent chacun d'incapacité, jusqu'à invalider le road movie mâtiné de film noir qui s'annonçait et s'embourbe bientôt. Les marais des Everglades à proximité – la « rivière d'herbe », telle que les Indiens l'appelaient, qui donne son titre au film – rappellent eux, plus que l'origine sauvage du lieu, sa bétonisation et le mythe de la conquête sur lequel l'Amérique moderne s'est construite. Ce premier film initie le travail ininterrompu de Kelly Reichardt sur les paysages, matriciels, et indique les pôles de son œuvre, entre l'élan, toujours prégnant, du rêve américain, quand bien même évidé, frelaté, mensonger – recommencer sa vie sur une terre nouvelle où tout serait possible : plus loin, plus haut, plus fort –, et la recherche du réel occulté par ce mythe, à travers d'autres expériences et points de vue. L'exploration du contrechamp de l'Amérique et de ses représentations passe, entre autres, par les marques d'occupation du territoire.

C'est toute l'interzone périurbaine qu'*Old Joy* traverse en voiture, estompant la frontière entre ville et nature. C'est le périmètre entre la gare de marchandises, le parking du supermarché et la station-service où se déroule le drame de *Wendy et Lucy*. Ce sont les traces des Amérindiens dans *Certaines femmes*, réduites à des animations folkloriques dans un centre commercial, effacées du paysage, à l'inverse de celles des pionniers qu'on exhause. Le contrechamp qu'ouvrent les films tient aussi à la situation et au regard de celles et ceux qu'ils mettent en scène, généralement gommés ou invisibilisés : des jeunes gens dont l'amitié s'abîme avec l'échec et les divisions de la gauche dans l'Amérique de George W. Bush (*Old Joy*), ou consumés par les

conséquences de leur activisme écologique (*Night Moves*) ; le quotidien de labeur des femmes, jusqu'à la lutte pour leur survie (*Wendy et Lucy*, *La Dernière piste*, *Certaines femmes*). Kelly Reichardt double bientôt ce déplacement des perspectives sur le présent d'une recherche historique, pour remonter aux sources, à l'origine des constructions de l'Amérique contemporaine.

Ses deux westerns, *La Dernière piste* et le tout nouveau *First Cow*, font, à travers le quotidien harassant et menacé de pionniers égarés dans le désert et l'ingéniosité précaire de deux immigrants confrontés à la brutalité des trappeurs et colons, un tout autre récit de la conquête de l'Ouest et du capitalisme naissant. L'étude de l'espace, et du temps dont il est dépositaire, y repose plus explicitement sur un geste archéologique, consistant à exhumer l'histoire enfouie. Cette entreprise délicate et patiente de révélation ne concerne pas uniquement le passé et son héritage. En liant les personnages à leur environnement, les films mettent au jour un tissu de relations complexes d'interdépendances et de causalités, qui va à l'encontre du mirage de l'individualisme souverain. Depuis

Old Joy, ils le font sur un même territoire, devenu celui de la cinéaste, originaire de Floride, et celui aussi de ses principaux collaborateurs : l'Oregon. La connaissance intime des lieux permet d'y inscrire pleinement les personnages. À travers cette exploration de proximité, à petite échelle, les films font néanmoins une expérience américaine bien plus vaste. Si les lieux sont délimités, si les personnages qui les traversent ne transportent pas leur passé avec eux, les uns les autres sont pris dans un mouvement général, historique, culturel, idéologique. L'investigation singulière, concrète, matérielle qu'entreprend chaque film rejoint alors un travail de redéfinition d'un socle commun, partageable. Il trouve sa forme dans une écriture cinématographique ouverte et contrastée, non simplificatrice, dans une distance inclusive, ni trop près, ni trop loin : une certaine écologie des images.

Judith Revault d'Allonnes

COURTS-MÉTRAGES

Tout en écrivant son prochain long métrage de fiction sur le quotidien d'artistes, Kelly Reichardt filme les gestes de deux sculptrices, deux femmes qui travaillent chacune des matériaux différents : Michelle Segre dans son atelier du Bronx et Jessica Jackson à Long Beach.

BRONX, NEW YORK,

Novembre 2019

CAL STATE LONG BEACH, CA,

Janvier 2020

Dans le cadre de la collection

« OÙ EN ÊTES-VOUS ? » du Centre Pompidou.

France – États-Unis

Film 16 mm numérisé,

couleur, sonore, 2 x 10 min

Produits par le Centre Pompidou

et Gentle Fuzz Inc.

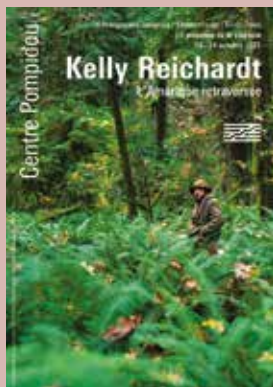
ÉDITION

Judith Revault d'Allonnes est chargée de programmation aux Cinémas du département culture et création du Centre Pompidou, autrice du livre *Kelly Reichardt. L'Amérique retraversée*.

PARTENAIRE

CENTRE POMPIDOU

Rétrospective, films inédits, masterclasse, rencontres, accompagnés de la publication du premier livre en français sur son travail, mettent en lumière la cinéaste, qui a discrètement entrepris de réévaluer le monde.

En présence de Kelly Reichardt.

Dans le cadre du Festival d'Automne à Paris.

14 > 24 octobre 2021

Kelly Reichardt *L'Amérique retraversée*

www.centrepompidou.fr

KELLY REICHARDT. L'AMÉRIQUE RETRAVERSÉE

de l'incidence éd., en coédition avec le Centre Pompidou.

Essai de Judith Revault d'Allonnes.

Plus de cent cinquante photographies et documents inédits.

Trois entretiens de Kelly Reichardt avec Todd Haynes (1995), Gus Van Sant (2008) et l'autrice (2020) 272 pages, 18€

delincidenceediteur.fr

Ce document est édité par l'Agence pour le Développement Régional du Cinéma (ADRC) avec le soutien du Centre National du Cinéma et de l'image animée (CNC).

L'ADRC est forte de plus de 1 300 adhérents représentant l'ensemble des secteurs impliqués dans la diffusion du film : réalisateurs, producteurs, exploitants, distributeurs, mais aussi les collectivités territoriales. Créée par le Ministère de la Culture et de la Communication, l'ADRC remplit deux missions complémentaires en faveur du pluralisme et de la diversité cinématographique, en lien étroit avec le CNC : le conseil et l'assistance pour la création et la modernisation des cinémas ; le financement et la mise en place de circulations d'une pluralité de films pour les cinémas de tous les territoires. Depuis 1999, l'ADRC œuvre également pour une meilleure diffusion du patrimoine cinématographique.

ADRC | 16 rue d'Ouessant
75015 Paris | Tél.: 01 56 89 20 30
www.adrc-asso.org

Crédits photos :
River of Grass © SPLENDOR FILMS
Old Joy © SPLENDOR FILMS
Wendy et Lucy © EPICENTRE
La Dernière piste © PRETTY PICTURES
Night Moves ©

Certaines femmes © FILMSCIENCE, STAGE 6 FILMS
First Cow © CONDOR
Night Moves © TIPPING POINT PRODUCTIONS, LLC
Photo de l'affiche © JohnRaeNYC

Remerciements : Judith Revault d'Allonnes, Sylvie Pras (Centre Pompidou)

